

Animation Character and Its Derivative Products Based on the Traditional Chinese Elements (基于传统艺术元素的动画形象及其衍生产品)

Chen, Y. (2009). Animation Character and Its Derivative Products Based on the Traditional Chinese Elements (基于传统艺术元素的动画形象及其衍生产品). *Beauty & Times*, 4, 40-43.

[Link to publication record in Ulster University Research Portal](#)

Published in:
Beauty & Times

Publication Status:
Published (in print/issue): 01/04/2009

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

General rights
Copyright for the publications made accessible via Ulster University's Research Portal is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
The Research Portal is Ulster University's institutional repository that provides access to Ulster's research outputs. Every effort has been made to ensure that content in the Research Portal does not infringe any person's rights, or applicable UK laws. If you discover content in the Research Portal that you believe breaches copyright or violates any law, please contact pure-support@ulster.ac.uk.

基于传统艺术元素的动画形象及其衍生产品

文 / 陈圆媛

所谓衍生产品,即以动画的角色形象为核心概念开发出来的一系列产品。由此可见,成功的动画形象是提高衍生产品竞争力的关键。而一个优秀的动画形象能够开发出大量的衍生产品,囊括服装、饮食、玩具、生活用品、收藏品、电子网络等。

一、传统艺术元素 在动画角色形象中的运用

早在上世纪50年代,中国的动画人便意识到“对其他国家的动画作品亦步亦趋的模仿是不利于中国动画电影发展的。”模仿或许可以让中国动画得到技术上的提高,但在艺术成就上,它只能导致中国动画逐步消减^[1]。

那个时期,中国的动画开始注意对于本土传统艺术的挖掘。在取材上,从神话故事到古代传说,中国传统故事的主人公在动画片中唱着主角。上海电影制片厂的木偶片《神笔》,剪纸片《猪八戒吃西瓜》、《济公斗蟋蟀》,动画片《大闹天宫》、《东郭先生》等等,主人公都是人们熟悉的、喜闻乐见的人物形象。在表现手法上,夸张多变的脸谱、浓淡相宜的水墨、精细优美的剪纸、立体生动的木偶,层出不穷。这段辉煌的中国动画历史是值得后人记住并从中学习的。

对于动画形象的设计,中国的优秀

传统艺术给我们的馈赠是无比丰富的。

首先,就题材与形象而言,中国五千年的传统艺术瑰宝为我们留下了数不清的、个性鲜明丰满的人物形象。美丽动人的娥皇、女英、劈山救母的沉香、为爱痴狂的梁山伯与祝英台……与那些肤浅的没有根基的超人、怪兽相比,他们更饱含着打动人的情感,经过恰当的挖掘、深化与艺术处理,都可以成为动画片中成功的题材与形象。

其次,在动画形象的艺术形式的表达上,中国的传统艺术有着无法比拟的优势。中国艺术门类繁多,艺术感浓郁,年画、剪纸、皮影、布艺、刺绣、脸谱、木偶、水墨画……都非常适合动画形象的表达。上海美术电影制片厂1956年出品的《骄傲的将军》在造型上就采取了中国传统的京剧脸谱画,动作也选用了京戏的风格,将军的整体形象夸张但却真实,中国味十足。而1979年获丹麦欧登塞国际童话电影节金质奖的水墨动画《牧笛》,在人物造型上模仿了水墨写意

的画风,淡雅隽秀,虚实掩映,直到今天还备受国际关注。这些表达形式都是我国传统艺术所特有的,也是我们的动画作品能够占领世界一席之地的最重要的支持。

最后,中国传统艺术讲究喻意与象征,含蓄且意味深长,这一点在动画形象设计上也是值得借鉴的。梅兰竹菊象征着高傲、幽静、气节和淡泊,松树仙鹤寓意着长寿安康……类似的这种含而不破的隐喻在挖掘动画片主题含义的时候往往具有画龙点睛的效果,能够提高动画片的艺术品位,也符合国内观众传统的含蓄内敛的审美情趣。例如在《渔童》中,小渔童从莲花中诞生,代表着纯洁、善良与智慧,观众对此会有一种与生俱来的亲近感;而在《小鲤鱼跳龙门》中,高高的龙门水库就寓意着跨越困难后的成功,约定俗成的共识又使观众产生熟知与认同感。

二、动画角色的形象 设计与其衍生产品的关系

图1 《魔比斯环》中主角形象

图2 《千与千寻》中主角形象

图3 《功夫熊猫》中阿波

动画作为一种产业存在,其产业链大体上可以概括为:1.融资;2.制作;3.播出;4.衍生产品的开发。而作为一个高投入高风险的行业,其经济收益主要是靠位于产业链末端的衍生产品得以实现的。

所谓衍生产品,即以动画的角色形象为核心概念开发出来的一系列产品^[2]。由此可见,成功的动画形象是提高衍生产品竞争力的关键。而一个优秀的动画形象能够开发出大量的衍生产品,囊括服装、饮食、玩具、生活用品、收藏品、电子网络等。

一方面,这些动画衍生产品给产权所有者带来了可观的收益。据相关资料显示,印有动画形象的书包要比没有图案的同款书包在价格上高出近两倍;而同样体积的普通玩具和动画形象玩具在价格上至少相差20元左右。迪斯尼经典动画片《狮子王》就是一个非常典型的例子,影片投资了4500万美元,全球票房为7.83亿美元,而衍生产品,在全球范围内的收入却高达20亿美元^[3],其回报率近4400%。

另一方面,以动画形象为主体的动画衍生产品一旦受到人们的青睐,得到传播与推广,反过来也可以起到宣传该

动画形象的作用,扩大该形象的社会影响力,提高其在大众心目中的地位,使之更受欢迎,弥久长存。

三、国内外优秀动画 形象及其衍生产品举例分析

(一) 现阶段国内动画形象的设计状况分析

说起美国、日本或者韩国的动画,我们的脑海中立刻便会浮现出圆头圆耳朵却又非常绅士的米奇,肥肥的脸、小小眼睛憨态可掬的维尼熊,线条简单、质朴又长相夸张搞笑的蜡笔小新,温婉清秀但却生性善良、坚强的日本女孩千寻等等。这些灵动的动画形象在深深地吸引我们眼球的同时也占据了我国国内80%以上的动画衍生产品市场。

国内,近年来在政府的重视与支持下,国产动画的数量有了大幅度的提高。然而让人遗憾的是,在众多的动画形象中,我们却很难找到可以称之为经典的形象,也鲜见像米老鼠那样深入人心、能够长久留存的“动画明星”。究其原因,我们不难发现,近几年的国产动画形象“西化”现象较为严重。

以2006年国家投资了1.3亿元制作的国产动画影片《魔比斯环》为例,虽然该片在很多方面取得了国产动画之

最,但过于西化的人物造型、缺少民族文化元素根基使这部巨资动画成为了“空洞”的代名词,最终以相当惨淡的票房草草收场,更别提开拓衍生产品市场了。《魔比斯环》讲述了一个少年去巨人星球营救父亲的故事。主人公叫做杰克,14岁,有着高高的鼻梁和深深的眼窝,金发碧目,身体健壮,是个不折不扣的西方小伙子(见图1)^[4],这样的形象一出现,便引起了众多观众的不适与反感。与之相比,在内容上日本的动画影片《千与千寻》则讲述了一个与《魔比斯环》类似的故事:一个十岁的少女来到了一个神灵的世界,克服了重重困难寻救了自己的亲人。这部动画影片在2002年赢得了全世界的喝彩,并拿下了第52届柏林电影节金熊奖。主人公千寻,是一个现代日本普通邻家女孩的形象,淡褐色的头发,圆鼓鼓的脸蛋,穿着日本的传统服饰,瘦小纤细,沉静清新,性格上却又逐渐地坚强勇敢,有着东方民族含蓄、内敛却又坚忍不拔的意志,而生(见图2)^[5],让世界无数观众为之动容。

由此可见,一味迎合西方口味,丧失民族传统艺术根基的动画是无法立足于世界之林的;根植于传统艺术,坚守

图4《功夫熊猫》中“五侠客”

自己所特有的文化、艺术、意境，反而能够获得满堂喝彩。

（二）中国传统文化在国外优秀动画形象中的运用

当我们充满彷徨与困惑，试图对西方成熟的动画模式进行模仿时，西方的动画产业却将其最重要的精神源泉瞄准了中国五千年博大精深的传统文化；当中国传统艺术逐渐淡出我们视线的时候，它却在别处凸显出了巨大的生命力和难以估量的价值。

2008年最新上映的美国派拉蒙和梦工场出品的《功夫熊猫》可以说让中国观众的内心五味杂陈。这个本该是中国人最熟悉的内容与形象，在美国人的手下却变得如此活灵活现、引人入胜。《功夫熊猫》的主角是中国的国宝——一只叫作阿波的熊猫，它肥而高大，圆头圆脑，憨态可掬，却又有着一脸滑稽与狡黠，穿着一条松松垮垮的大裤衩（如图3^[6]）。作为一个面馆里不成功的小伙计，阿波的生活与工作乱七八糟，但内心却始终追求着理想和冒险，经过了不懈的奋斗与努力，终于超越了它平凡的生命，找到了它梦想的人生。而片中另一组角色——“五侠客”：鹤、猴、虎、螳螂、蛇，更具有中国传统艺术的特点（如图4^[7]）。在造型上，鹤的轻盈优雅、猴的敏捷灵活、虎的刚猛稳健、螳螂的刚毅机智、蛇的迅速流动与爆发力^[8]，我们不难发现均来自于中国的传统绘画造型，并且，在着色上也一改美式的明亮艳丽，多用墨色，素雅清淡，虚实相映，完全充满着中国水墨画的美感。此外，在动画的场景设计上，无论是面馆、庙会还是翡翠宫都透出了中国浓厚的水墨意境，白墙黑瓦，墨竹摇曳，浮云烟影，韵味无限。而影片中阿波的师傅乌龟大师的一番颇有禅意的话更令人深思：世间本无意外，一切皆由自然，信则有，不信则无，万事由心而发^[9]。这种来源于中国传统文化的思想精髓将影片的思想境界推向了更深的层次。由此看来，与其说《功夫熊猫》是一部纯粹美国动画片，倒不如说是一部由美国人制作、借中国传统艺术和精神境界来反映美式生活主张的励志故事。对于传统艺术高超的运用和民族精神不懈的追求，使这部

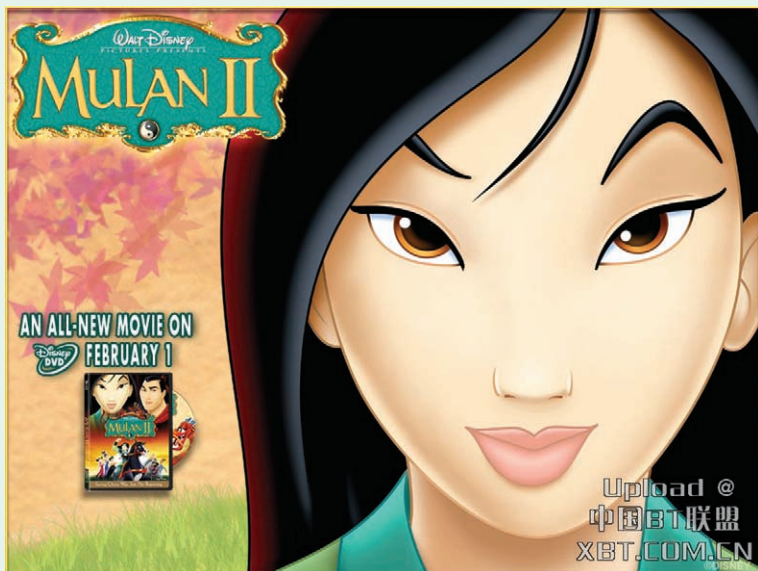

图5《花木兰》中主角形象

图5《花木兰》中主角形象

平等、独立、自由、寻求自我价值的理念是有出入的。于是，迪斯尼在塑造花木兰形象的时候，刻意将木兰表现成了一个活泼独立的少女(如图5)^[10]。她有着中国古典女性上挑的眼角，浅褐色的瞳仁，乌黑的头发和弯弯的眉毛，在造型的表达方式上也采用了传统中国画工笔、水墨等等，然而，人物坚定的表情和始终保持微笑的嘴角给人带来的却不是中国传统女性的温婉含蓄内敛，而是明显的美国式的独立、自信与叛逆。动画片中花木兰的这种活泼独立，强调自我意识，充满了现代感的性格一下子便拉近了观众与人物形象的距离，很快便被接受。木兰的形象也在中国市场抢了风头，占了商机，品种繁多的衍生产品赚了个盆钵满盈。

因此，我们是在传统艺术上去寻找新的、符合时代意义的东西的，一味地恪守陈规从某种意义上来说会是一种倒退。适当地、合理地对传统艺术进行调整与发展，更好地迎合观众、满足市场、实现其商业性，是一项无法回避且非常重要的任务。

注释：

[1]许婧、汪炆.读动画——中国动画黄金80年[M].北京:朝华出版社,2005.20页

[2]动画产业年报课题组.中国动画产业年报2004—2005[M].北京:海洋出版社,2006

[3]“怪物史莱克”之父许诚毅的弟弟,动漫硬件专家许诚介在接受采访时透露。

[4]图片来源: <http://comic.qq.com/a/20060620/000181.htm>

[5]图片来源: http://www.mov8.com/dvd/disc_show.asp?id=14984

[6]图片来源: <http://www.baitv.com/news/3562.html>

[7]图片来源: <http://www.91baby.com/bbs/thread-374521-1-1.html>

[8]秦峰、罗理婷.从《功夫熊猫》解读美国动画的审美元素[J].文化艺术研究.2008(11下旬刊).83页

[9]任俊蓉、刘子建.东学西读——论《功夫熊猫》中国元素的应用[J].电影文学.2008(18):34页

[10]图片来源: <http://www.xbt.com.cn/Article/200701/show195016c73p1.html>

[基金项目:国家985工程,东南大学“艺术与创意产业”哲学社会科学创新基地项目。]

作者简介:陈圆媛,东南大学艺术学院研究生

编辑:郑钢岭

美国动画在世界范围内的成功变成必然。

除此以外,迪斯尼的《花木兰》,日本动画片《龙猫》、《幽灵公主》等,在不同层次上都带有中国优秀传统文化的影子,这是值得我们思考的。最珍贵的东西在别人那里散发着光芒,而却未得到我们的重视和利用,让人感到遗憾和痛心。

四、传统艺术元素的创新与发展

传统艺术的运用是需要立足于符合时代性与创新性的基础之上的。跟随着社会的发展和人们思想观念的改变,大部分的传统艺术对于今天都会出现与时代脱轨、封闭落后保守、缺乏新意等问题,在运用时需要进行辨别、改进与发展,使之成为符合现代人审美情趣的,满足目标受众需求的,具有商业价值的艺术产品。

《花木兰》是迪斯尼第一部以中国文化为背景的动画片,它取材于家喻户晓的中国古代诗歌《木兰辞》。众所周知,在《木兰辞》中主人公花木兰的原型是一个在封建制度下,忍辱负重以实现忠孝两全的中国传统妇女,而这显然与当今女性所接受的